GALANES Y DAMAS EN LA COMEDIA NUEVA

UNA LECTURA FUNCIONALISTA DEL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO

CHRISTOPHE COUDERC

Madrid • Iberoamericana • Vervuert • 2006

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 11
1. Teoría del personaje. *Un teatro de la convención. Persona y personaje: la ilusión referencial. Dramatis persona y sistema dramático.* 11
2. Dos principios para una poética del personaje. *El decoro. La justicia poética.* 33
3. El corpus. *Comedias tragicómicas. Comedias cómicas.* 51

PRIMERA PARTE: SISTEMÁTICA DE LAS SITUACIONES

PRESENTACIÓN (El esquema pentagonal, modo de empleo). 71

CAPÍTULO I: CONFIGURACIONES SIMPLES DE PERSONAJES (LAS CINCO FUNCIONES). 79
I. Lope de Vega, *El ausente en el lugar.* 79
1. Una comedia convencional. Sistema dramático y binomios dama/galán. 80
2. Las funciones de los personajes (la caracterización dinámica). *El tercer galán (función C). Las parejas galán-dama (funciones A, B, C, D).* 84
3. ¿Un desenlace edificante? 93
II. Lope de Vega, *Amar sin saber a quién.* 99
1. Caracterización y funciones de las *dramatis personæ.* 99
2. La complejidad funcional: un personaje asume varias funciones. 103
3. La caracterización de los personajes masculinos: simetría y reduplicación. 106
4. El caso de Luis (la función de árbitro). 111
III. Pérez de Montalbán, *La toquera vizcaína* y *La doncella de labor.* 115
1. La toquera vizcaína, una comedia de enredo arquetípica. *Caracterización de los personajes. Las máscaras de la dama y la duplicación del sistema dramático.* 115
2. La variante de *La doncella de labor. Los personajes y sus funciones. La dama hiperactiva.* 122

CAPÍTULO II: DUPLICACIÓN DE LA FÓRMULA-LAS COMEDIAS DE BURLADOR. . . . 131
I. Lope, *La villana de Getafe*. . . . 131
1. Duplicidad del galán. . . . 132
2. Geminación del sistema dramático. . . . 136
3. El desenlace transgresor de *La villana de Getafe*. . . . 141
II. Tirso de Molina, *La villana de Vallecas* (y *Don Gil de las calzas verdes*). . . 147
1. Datos estáticos y caracterización de los personajes. . . . 147
2. Los disfraces y el espacio dramático. . . . 150
3. El enmarcado (1): la pieza-marco. . . . 153
4. El enmarcado (2): la pieza enmarcada. . . . 155
5. Niveles de ficción y estatuto de los personajes. . . . 159
6. La variante de *Don Gil de las calzas verdes*. . . . 163

CAPÍTULO III: VARIACIONES ACERCA DEL ESTATUTO SOCIODRAMÁTICO. 167
I. Ruiz de Alarcón, *La verdad sospechosa*. . . . 167
1. Caracterización y funcionalidad de las *dramatis personae*. *Las cinco funciones. Evolución de las configuraciones*. . . . 168
2. El héroe y la finalidad moral. *La mentira y la acción. Mentira y estatuto sociodramático (la individualización del protagonista). Los personajes periféricos: el criado y el padre*. . . . 178
II. Tirso de Molina, *No hay peor sordo*. . . . 199
1. Presentación. . . . 199
2. Caracterización de las damas. . . . 201
3. La geminación funcional (las dos hermanas). . . . 207
4. Los galanes. . . . 209

SEGUNDA PARTE: EL PERSONAJE Y SUS MÁSCARAS

CAPÍTULO I: LAS FUNCIONES DEL ESQUEMA PENTAGONAL. . . . 217
I. Papeles femeninos. . . . 218
1. Cuestiones previas. . . . 218
2. Dos arquetipos. . . . 222
3. La dama esquiva. . . . 229
II. Papeles masculinos. . . . 236
1. La función C. *Variaciones en torno a una función. El indiano: un galán «C» arquetípico. Similitudes con el «galán suelto»*. . . . 236
2. El galán E y sus rasgos específicos. *Un personaje singular. Tres cristalizaciones de la función del galán suelto: el traidor, el burlador, el poderoso*. . . . 246
3. La función A. *La reversibilidad de las funciones. Rasgos definitorios de la función A*. . . . 256

CAPÍTULO II: SECUENCIA Y SISTEMA DE ROLES DRAMÁTICOS. 269
I. La falsilla pentagonal como sistema de relaciones. 269
1. De la segmentación de la acción. 269
2. Sistema de roles y espacio dramático. 273
II. La secuencia y sus configuraciones. 276
1. Secuencia única y construcciones complejas. 276
2. Agresión = exclusión. 278
III. Acción mediatizada y acción indirecta. 282
1. Disfraz y desdoblamiento. 282
2. El rey (el sistema pentagonal en la tragicomedia).
A. ¿No hay ser galán siendo rey? B. El reparto se adecua al sistema pentagonal. C. El reparto no se adecua al esquema pentagonal. 288

TERCERA PARTE: EL PERSONAJE Y SU ENTORNO SOCIAL

CAPÍTULO I: EL HÉROE Y LA ACCIÓN. 309
I. La definición del héroe: problemas metodológicos. 309
II. El héroe degradado y envilecido. 314
III. El modelo pentagonal:
la expulsión del agresor como advenimiento. 319
IV Las configuraciones complejas:
la prueba dialéctica de la transgresión. 326

CAPÍTULO II: SOBRE EL MATRIMONIO
Y LAS RELACIONES DE PARENTESCO. 335
I. La pareja atacada y triunfante (el modelo trágico). 339
1. Parejas casadas, semicasadas y afines. 339
2. El matrimonio secreto y la mujer burlada. 343
3. La construcción tripartita de la acción. 347
4. La matriz trágica y la diagonal del tabú *(El castigo sin venganza)*. 350
II. Tendencia endogámica e intentos de apertura del grupo. 355
1. La expulsión del agresor y la lógica endogámica. 355
2. Celebración del deseo y apertura del grupo. 364
3. La interiorización del obstáculo: resistencias individuales
a la renovación del orden social. 372
4. Un caso híbrido: *El perro del hortelano*, de Lope de Vega. 379

CONCLUSIÓN 387

BIBLIOGRAFÍA 395